

fotografía y ecosistema digital: la globalización de la forma a través de la viralización de la imagen

Lluís Juan Liñan

Arquitecto, Rice University, School of Architecture, Lluís.J.Linan@rice.edu

La irrupción de internet y de nuevas plataformas digitales de difusión en el campo de la arquitectura ha transformado por completo la manera en que la información disciplinar es transmitida y consumida. En el espacio de los medios digitales, caracterizado por la inmediatez, la superpoblación de proyectos y la constante actualización de contenidos, el poder de seducción de la imagen resulta fundamental para conseguir una mayor visibilidad del proyecto arquitectónico. Es por ello que las reproducciones fotográficas adquieren hoy una posición dominante en la configuración de este ecosistema. El constante flujo de imágenes que recorre las entradas de los blogs más visitados en la actualidad pone de manifiesto, además, una situación muy interesante: a pesar de carecer de un contexto, programa, o agenda común, numerosos edificios alrededor del planeta utilizan las mismas soluciones formales para expresarse. A partir de esta observación, el presente artículo analiza la posición de la fotografía en las plataformas digitales de difusión como el ingrediente primario de globalización de la forma arquitectónica en el siglo XXI. Liberada de significado, la fotografía navega con agilidad el plasma digital y se convierte en un objeto de uso que no solo describe sino que produce la arquitectura del nuevo milenio.

The rise of the internet and new dissemination platforms in the field of architecture has completely transformed the way in which information is transmitted and consumed. In the space of digital media, the seductive power of pictures is essential to achieve a higher visibility of the architectural project. Is for that reason that photographic reproductions reach today a dominant position in the configuration of such ecosystem. The constant stream of pictures that nourishes the posts of the most visited architecture blogs highlights a very interesting result of this transformation: despite a lack of a shared context, program or agenda, many buildings around the world use the same forms to express themselves. Based on this observation, this paper analyzes the role of photographs in digital dissemination platforms and its transformation into the most important factor of the globalization of form in contemporary architecture. Liberated from meaning, photographs navigate with agility the digital plasma and become an object that not only describes but produces the architecture of the new millennium.

keywords Blogs, Fotografía, Copia, Simulacro, Proyecto

valdrada

En la vigésima parada de su recorrido a través de los territorios invisibles de Oriente, Marco Polo describe al Gran Kan el contorno de Valdrada, ciudad construida a orillas de un lago que recibe y dibuja punto por punto cada una de las formas, gestos y acciones que se suceden en la urbe. Incapaces de esconderse de su propia imagen reflejada, los habitantes de la ciudad no pueden evitar que sus movimientos queden definidos por su presencia en el espejo, de manera que su existencia abandona cualquier atisbo de azar o de olvido y queda determinada por “la especial dignidad de las imágenes”.

Para el observador externo, la relación entre las dos Valdradas resulta natural y extraña al mismo tiempo. A primera vista, ambas entidades mantienen su pertenencia a realidades diferentes: mientras que la ciudad se sitúa en la esfera tridimensional, su reflejo se dibuja en una superficie plana y virtual. Sin embargo, la asimilación de las condiciones de la lámina reflectante por parte de los habitantes de la ciudad confunde la posición de ambas esferas. Ya no es posible discernir si es la ciudad la que genera el reflejo o si, por el contrario, es la imagen la que produce la realidad construida. Aunque la línea de tierra mantiene su condición fronteriza, parece inevitable el proceso de inmersión de la ciudad en su simétrico virtual.

La inmersión, o la pérdida de la distancia que describen los viajeros imaginarios de Italo Calvino, es precisamente uno de los conceptos principales que, según Jean Baudrillard, caracterizan a la sociedad informacional. Para el pensador francés, la universalización de la interactividad propiciada por internet y las nuevas tecnologías digitales en las últimas décadas ha acercado tanto al ser humano con su representación en los medios de comunicación que la distinción entre ambas realidades no es ya discernible². Transformados en una verdadera prótesis del espacio físico, los medios digitales actúan como un espejo omnipresente donde el sujeto contemporáneo se diluye y transforma su manera de actuar ya que, según Baudrillard, es en realidad la estructura de la máquina “la que nos habla, [] la que nos piensa”³. Dicho de otro modo, el proceso de inmersión no es nunca aséptico sino que se rige por las normas del medio que lo produce.

La particular relación de la arquitectura con su reproducción en los medios de comunicación digitales puede ser analizada a través de la analogía construida por la ciudad invisible de Calvino. Al igual que en Valdrada, la diferencia entre un edificio y su doble virtual se mantiene intacta a través del trazo que separa la tercera y la segunda dimensión. Lo interesante de nuestra disciplina, sin embargo, es que el arquitecto ejerce como un intermediario entre ambas realidades. El proyecto de arquitectura, objeto principal de nuestro trabajo, es de hecho un producto virtual que lucha por trascender los límites del espacio de la información para convertirse en materia construida. Aunque ambas realidades se alimentan de manera recíproca, el sentido de la transición realizada por el proyecto va siempre de lo virtual a lo real y, por lo tanto, la materialización de la esfera construida queda necesariamente determinada por la influencia del espacio informacional donde se genera el diseño arquitectónico⁴.

Paradójicamente, para la arquitectura (una disciplina que se compone de trazado y materialidad, tal y como nos recuerda Alberti), la inmersión descrita por Baudrillard es una condición de partida. Por lo tanto, cualquier modificación en la estructura del espacio virtual desde donde proviene el proyecto arquitectónico tiene necesariamente consecuencias directas en la definición de la realidad construida. Desde este punto de vista, la creciente importancia de los medios digitales de difusión en la construcción de dicho espacio se presenta como un objeto de estudio necesario para la caracterización de la arquitectura contemporánea.

A través del análisis de los medios donde se comunican hoy los edificios, es posible sintetizar algunos de los aspectos que determinan el proceso de inmersión de nuestra disciplina en su doble virtual. La inversión de la imagen que el visitante de Valdrada percibe desde la distancia permite comprender el intercambio que va desde el reflejo hacia la ciudad.

virtual

La transformación durante las dos últimas décadas de los canales que distribuyen y difunden la información arquitectónica como producto de la denominada Revolución Digital ha tenido un impacto muy importante en las posibilidades de acceder a la información disciplinar y, por consiguiente, de hacer uso de ella. Al menos a nivel cuantitativo, la aparición de internet y la multiplicación de nuevos formatos de comunicación ha revolucionado el espacio informacional arquitectónico, dando lugar a un nuevo tipo de consumo que está desplazando progresivamente a los medios impresos tradicionales.

Esta transformación es representada en la actualidad por el formato blog, un tipo de página web cuya característica principal es la difusión de contenidos en constante actualización, seleccionados por el autor y susceptibles de ser comentados por el resto de los usuarios. Una investigación realizada durante el año 2014 por el Taller de Crítica de Arquitectura del Master en Proyectos Arquitectónicos Avanzados de la Escuela de Madrid sobre un total de 250 blogs de arquitectura pone de manifiesto algunas de las características principales de estos soportes de difusión⁵.

En primer lugar, cabe destacar que se trata de plataformas cuya implantación ha ido creciendo exponencialmente desde finales de los años noventa del siglo XX, teniendo su auge a finales de la primera década del siglo XXI. Esto significa que su aparición está fuertemente vinculada con el desarrollo de la Web 2.0, esto es, la segunda era de internet en que la mayoría de las páginas web pasaron a funcionar como espacios abiertos a la participación de los usuarios y no ya como un medio de comunicación unidireccional⁶.

La investigación establece cuatro categorías de clasificación: de crítica, docentes, técnicos y de actualidad, siendo estos últimos los que dominan el estudio de manera abrumadora, no solo a nivel cuantitativo sino, lo que es más importante, también en número de visitas, factor que determina la potencial rentabilidad económica de estos soportes⁷. En este aspecto, tres blogs destacan claramente sobre el resto en este estudio: Designboom, Archdaily y Dezeen, de origen italiano, chileno y británico respectivamente. La similitud en los formatos de estas tres plataformas resulta muy útil para entender las características de los canales de difusión arquitectónica más influyentes en la actualidad.

En los tres casos, se trata de páginas que ofrecen contenidos de distinta índole: noticias relacionadas con la actualidad del mundo del diseño y la arquitectura, artículos de opinión, reseñas de productos de diseño y materiales constructivos y, sobre todo, proyectos, tanto contruidos como en fase de concurso. Aunque este último es el cometido principal de los tres blogs, una característica compartida es, por lo tanto, la variedad en la temática de las publicaciones.

Otro aspecto fundamental es su constante actualización, algo que resulta esencial para garantizar un flujo continuo de visitantes. En el caso de Dezeen, por ejemplo, la página de inicio ofrece dieciocho entradas que son desplazadas por otras tantas casi a diario. Esto significa que un proyecto publicado en un día determinado disminuye exponencialmente su capacidad de difusión conforme avanzan las horas y es desplazado hacia páginas consecutivas del blog. La extrema transitoriedad de las entradas potencia el acceso diario de los usuarios y garantiza un número elevado de visitas, factor necesario, como ya se ha dicho, para la financiación de estas plataformas.

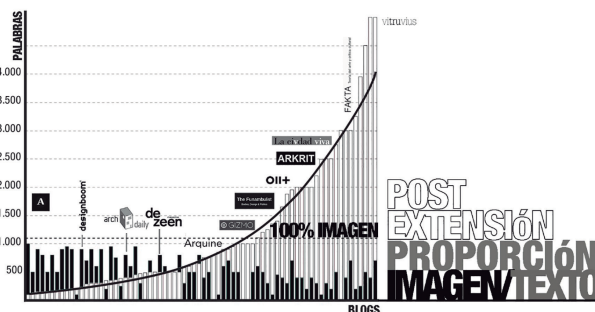
Una consecuencia importante de esta estructura es que, para mantener un índice de actualización tan exigente, este tipo de blogs requiere de la publicación de una cantidad de proyectos muy elevada, comparativamente mucho mayor a la que ofrecen las revistas impresas⁸. En la práctica, esto se traduce en la difusión de un gran número de obras que, dentro del mercado tradicional, no tendrían posibilidades de acceder al mundo de los medios.

Es así como, a nivel cuantitativo, los medios digitales en arquitectura más visitados en la actualidad transforman radicalmente la estructura mediática profesional, construyendo un espacio que multiplica la visibilidad de un gran número de prácticas alrededor del planeta. Un espacio, superpoblado, globalizado y, por lo tanto, altamente competitivo.

En este espacio, las reproducciones, ya sean fotográficas o infográficas, se convierten en la principal herramienta de explicación y venta del proyecto arquitectónico. La especial capacidad de las imágenes para capturar la apariencia de un edificio y proyectar su idea sobre el espectador las convierte en un ingrediente esencial para la difusión de los edificios. La forma en que los tres blogs analizados en el estudio organizan sus entradas no hace sino potenciar este aspecto. En los tres casos, la quincena de obras que ocupan la página de inicio se ofrece a través de una única imagen, además de un título que denota el autor del proyecto y un breve texto introductorio. Una única instantánea es la encargada de llamar la atención del usuario quien, tras su observación, decide si acceder o no al resto del contenido sobre el proyecto. Al contrario de lo que ocurre en una revista, donde las páginas se suceden en una secuencia lineal, en estos soportes el consumidor traza sus propios itinerarios de navegación y es por ello que la capacidad persuasoria de esta imagen inicial es fundamental para conseguir una mayor difusión de la obra.

La importancia de las reproducciones, además, no solo se manifiesta en la estructura inicial de estos blogs sino que se ve reafirmada en el contenido mismo de las entradas. Según la investigación llevada a cabo en la Escuela de Madrid, el porcentaje de imágenes con respecto a la totalidad del espacio de los artículos (teniendo en cuenta texto y dibujos), se encuentra cercano al 70% en las tres plataformas analizadas (f1). Un hecho interesante es que este dominio se refleja tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. En la mayoría de las entradas estudiadas, la alta calidad de las fotografías publicadas contrasta con la timidez y la falta de detalle de los dibujos, algo que pone de manifiesto el desplazamiento de estos últimos en el proceso de intercambio de información arquitectónica. Es así como, gracias a su particular capacidad de persuasión en un entorno efímero, las imágenes se han convertido en el elemento más importante de transmisión en el espacio digital contemporáneo.

El aumento del peso específico de la fotografía en la descripción de los proyectos de arquitectura propone por lo tanto nuevas maneras de entender el diseño arquitectónico, ya que la especificidad de su formato genera un tipo particular de lectura de los proyectos publicados. ¿Cuál es, entonces, la información que se transmite en el espacio digital contemporáneo?

f1_Extensión de los artículos y relación entre imágenes y texto

en los 250 blogs analizados en el Taller de Crítica del MPA5 de la Escuela de Madrid
Gráfico realizado por Lluís J. Liñán

viral

En un artículo publicado en el año 1961 en la revista *Communications*, Roland Barthes divide el mensaje transmitido por la reproducción fotográfica en dos realidades distintas: la denotada y la connotada⁹. Según Barthes, la denotada sería la realidad del espacio capturado en el negativo, aquello que es mostrado, mientras que la connotada, por su parte, sería la realidad implícita al propio objeto fotográfico, un segundo sentido basado en la capacidad de lectura del receptor de ciertos códigos añadidos. El artículo, que sirve precisamente para proponer la existencia de esta última realidad en una disciplina que en principio no necesita de códigos adicionales para su comprensión, establece seis procedimientos de connotación vinculados a los aspectos estilísticos de la fotografía, lo que el autor francés caracteriza como su arte o retórica¹⁰. Así, en el ámbito de la fotografía de arquitectura la realidad denotada estaría conformada por el contorno de los edificios capturados en el negativo, mientras que la connotada correspondería con el estilo de la instantánea: su encuadre, iluminación, presencia de personas, formato, etc.

Asumiendo la división planteada por el autor galo, se podría entonces analizar la influencia que la fotografía tiene sobre la producción arquitectónica según sus aspectos connotados y denotados, esto es, según el estilo de las reproducciones o según el contenido retratado por las mismas. Aunque la estética de las imágenes y su influencia en el tipo de fotografía predominante en el espacio mediático contemporáneo podría construir un tema de investigación de gran interés, para el presente artículo nos interesa centrarnos en la realidad denotada como el elemento transmitido en el proceso de comunicación entre arquitectos.

Cabe señalar en este sentido que, mientras que los aspectos connotados del objeto fotográfico hacen referencia a ciertas estructuras sintácticas que es necesario conocer para su correcta interpretación, no sucede lo mismo con la realidad denotada. Para Barthes, la fotografía es la única de las artes imitativas que no necesita de códigos adicionales para la comprensión del mensaje que transmite, del objeto que retrata. Es “el *analogon* perfecto de la realidad”¹¹, por lo que basta con existir en esa realidad para comprender aquello que la imagen atrapa. El particular estatus de la reproducción fotográfica es que es “un mensaje sin código”¹².

Siguiendo con esta reflexión, se podría decir entonces que el mensaje arquitectónico transmitido por la reproducción fotográfica queda reducido a su apariencia visual, separando de manera inevitable la forma del proyecto de su contenido teórico. Aunque el usuario tiene la posibilidad de profundizar en dicho contenido, lo que resulta evidente es que en un espacio mediático que utiliza la fotografía como el elemento principal de comunicación una gran cantidad de proyectos son percibidos únicamente a través de su apariencia. Este hecho propicia la reproducción indiscriminada de numerosas soluciones formales ya que, tal y como explica Baudrillard, “cuando las cosas, los signos o las acciones se liberadas de sus respectivas ideas, conceptos, esencias, valores, puntos de referencia, orígenes, voluntades, se embarcan en un proceso interminable de auto-reproducción. Así es como las cosas continúan funcionando mucho después de que sus ideas hayan desaparecido, y lo hacen con total indiferencia de su propio contenido”¹³.

Este parece ser, de hecho, uno de los aspectos que caracterizan precisamente a la producción arquitectónica proveniente del espacio de los medios digitales: comparte un lenguaje formal sin un código explícito. El espacio contemporáneo de comunicación entre arquitectos se colonizado hoy por infinidad de imágenes de edificios que ofrecen soluciones visuales semejantes, e incluso idénticas, independientemente del lugar de su construcción, de su programa o de su autor¹⁴. No es este un hecho extraño si entendemos que la naturaleza de los formatos que transmiten la información arquitectónica resulta clave para la definición de los proyectos de un tiempo determinado. Intencionalmente capturada por el objetivo fotográfico, la morfología definitoria del proyecto arquitectónico navega hoy con agilidad la superficie de los medios digitales para ser aprovechada y reinterpretada en un gran número de procesos de proyecto derivados.

hiperreal

A pesar de que todas las acciones que se suceden en Valdrada responden a la belleza conformada por su reflejo, no hay ya temperatura, olor, ni miedo que acompañe su acontecer. El devenir de la ciudad es puramente estético, despojado de cualquier trazo de humanidad. “Las dos Valdradas viven una para la otra, mirándose a los ojos de continuo, pero no se aman”¹⁵.

Con estas dieciocho palabras termina Italo Calvino su descripción de un modelo de existencia que, puesto en perspectiva, se asemeja mucho al expuesto por Jean Baudrillard en su teoría del simulacro. Según el pensador francés, en las sociedades informacionales (donde la existencia está completamente mediatizada) la realidad no es ya el origen de su representación sino el producto de su simulación en los medios. Dicho de otro modo, la realidad no se construye de manera independiente sino que aparece como el resultado de la imitación de los signos que la describen¹⁶.

En el proceso de simulación, la imagen juega un papel fundamental. En su condición de signifiante liberado de contenido, la imagen se convierte en el modelo abstracto que acaba por producir la realidad que, en origen, nació para representar. En su inescapable presencia en el espacio informacional de las sociedades post-industriales, la imagen es el elemento articulador de la hiperrealidad, el modo de vida que Baudrillard asocia a la materialización del simulacro¹⁷.

Curiosamente, el proyecto arquitectónico contemporáneo parece construir la hiperrealidad de manera literal. Desarrollado en un espacio virtual en que la reproducción fotográfica se ha convertido en el formato dominante (tanto a nivel cuantitativo como cualitativo), el proyecto traslada a la realidad una arquitectura definida por la estetización de su representación virtual. En otras palabras, una arquitectura que utiliza la forma como el signo que determina su capacidad de consumo, independientemente de las razones que hay detrás de su configuración.

Bajo estas condiciones, la multiplicación de las mismas soluciones visuales en infinidad de edificios alrededor del planeta es una consecuencia lógica, ya que aquellas formas que gozan de un mayor impacto mediático se reproducen una y otra vez debido a su mayor accesibilidad y a su independencia sobre su contenido. Así, los recursos formales que los arquitectos de mayor éxito utilizan en alguna de sus obras son rápidamente reproducidos y convertidos en un elemento de intercambio, precisamente porque el medio que los difunde los despoja de cualquier atadura ideológica.

Universal e instantáneo, el espacio virtual de los medios de difusión digitales actúa entonces como el reflejo de Valdrada, pero para todas las ciudades del planeta: iguala su contorno a través de las formas, límpidas y frías, que navegan su superficie.

notas

1. Italo Calvino, “Las ciudades y los ojos 1” en *Las Ciudades Invisibles*, (Madrid: Siruela, 1994), 67-68.
2. Jean Baudrillard, “Pantalla total” en *Pantalla total*, (Barcelona, Anagrama, 2000), 203-207.
3. Baudrillard, “Pantalla total”, 206.
4. Mario Carpo, *The Alphabet and the Algorithm* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2011).
5. Investigación realizada por el autor junto a los investigadores Alicia Alberca, Luis Bretón, Tommaso Campiotti, Alan Cortez, Antonio Galindo, Miguel González, Teresa Gridilla, Antonio Hernández Laura Martínez, Teresa Pérez y Qirui Wan bajo la dirección de los doctores Fernando Casqueiro, Nicolás Maruri y Rafael Pina. Se puede acceder al estudio en la dirección web: www.archiblogrepublic.wordpress.com

fotografía y ecosistema digital: la globalización de la forma a través de la viralización de la imagen

6. Manuel Castells, *The Internet Galaxy: reflections on the Internet, business and society*, (Nueva York: Oxford University Press, 2001).
7. Según el estudio realizado, los tres blogs analizados obtienen el grueso de sus ingresos a través de la publicidad.
8. Como ejemplo, la edición impresa de la revista Arquitectura Viva promedia la publicación de 15 proyectos mensuales, mientras que el blog Archdaily publica más de 250 nuevos proyectos cada mes.
9. Roland Barthes, "El mensaje fotográfico" en *Lo obvio y lo obtuso: Imágenes, gestos y voces*. (Barcelona: Paidós, 2009), 11-30.
10. Se trata del trucaje, la pose, los objetos, la fotogenia, el esteticismo y la sintaxis. Barthes, "El mensaje fotográfico"
11. Barthes, "El mensaje fotográfico", 13
12. Barthes, "El mensaje fotográfico", 13
13. Jean Baudrillard, "After the orgy" en *The Transparency of Evil: Essays on Extreme Phenomena*, (Londres: Verso, 1990), 6. Traducción del autor.
14. La viralización de soluciones formales en la arquitectura contemporánea ha sido tratada, por ejemplo, en los siguientes trabajos recientes: Ana Miljacki, *Under the Influence*, (Cambridge, M.A.: SA+P Press, 2013), Cruz García y Nathalie Frankowski, *Pure Hardcore Icons: A manifesto on pure form in architecture*, (Londres: Artifice, 2013), Lluís J. Liñán, "Pret a former: uso, repetición y mutación de recursos formales mediáticos en la arquitectura contemporánea". Tesis fin de Master, Universidad Politécnica de Madrid, 2014.
15. Calvino, "Las ciudades y los ojos 1", 68
16. Jean Baudrillard, "La precesión de los simulacros" en *Cultura y simulacro*, (Barcelona: Kairos, 1978), 7-80.
17. Baudrillard, "La precesión de los simulacros", 9.

bibliografía

- _Barthes, Roland. "El mensaje fotográfico". En *Lo obvio y lo obtuso: Imágenes, gestos y voces*. Barcelona: Paidós, 2009. 11-30.
- _Baudrillard, Jean. "La precesión de los simulacros". En *Cultura y simulacro*. Barcelona: Kairos, 1978. 7-80
- _ "Pantalla total". En *Pantalla total*. Barcelona, Anagrama, 2000. 203-207.
- _Calvino, Italo. "Las ciudades y los ojos 1". En *Las ciudades invisibles*.
- _Carpo, Mario. *The alphabet and the algorithm*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2011.
- _Castells, Manuel. *The internet galaxy: reflections on the Internet, business and society*. Nueva York: Oxford University Press, 2001.
- _Juan Liñán, Lluís. "Pret a former: Uso, repetición y mutación de recursos formales mediáticos en la arquitectura contemporánea". Tesis Fin de Master, Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

CV

Lluís J. Liñán, es arquitecto por la Escuela de Valencia y Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados por la Escuela de Madrid. En la actualidad, Lluís es Wortham Fellow en la Rice University School of Architecture, donde imparte talleres de proyectos y un seminario centrado en la influencia de la cultura digital en el proyecto arquitectónico contemporáneo, tema central de su investigación académica. En paralelo a su trayectoria docente, Lluís ha colaborado con distintos estudios de arquitectura entre los que figuran Mansilla+Tuñón Arquitectos y Manuel Portaceli Arquitectura, además de ser fundador de Rellam, una pequeña oficina de Valencia responsable de diversas obras como la restauración de la Iglesia Arciprestal de Vinarós o el diseño expositivo de la muestra "Pulchra Magistri" en la provincia de Castellón. El trabajo de Rellam ha sido recientemente expuesto en el Pabellón de España de la XVI edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia.